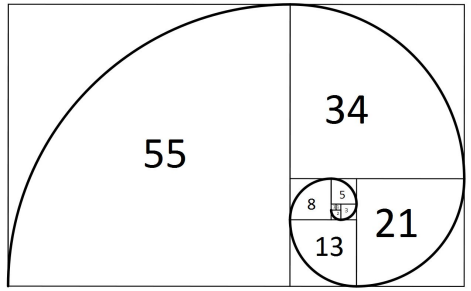
Cores e Composição

Genciauskas

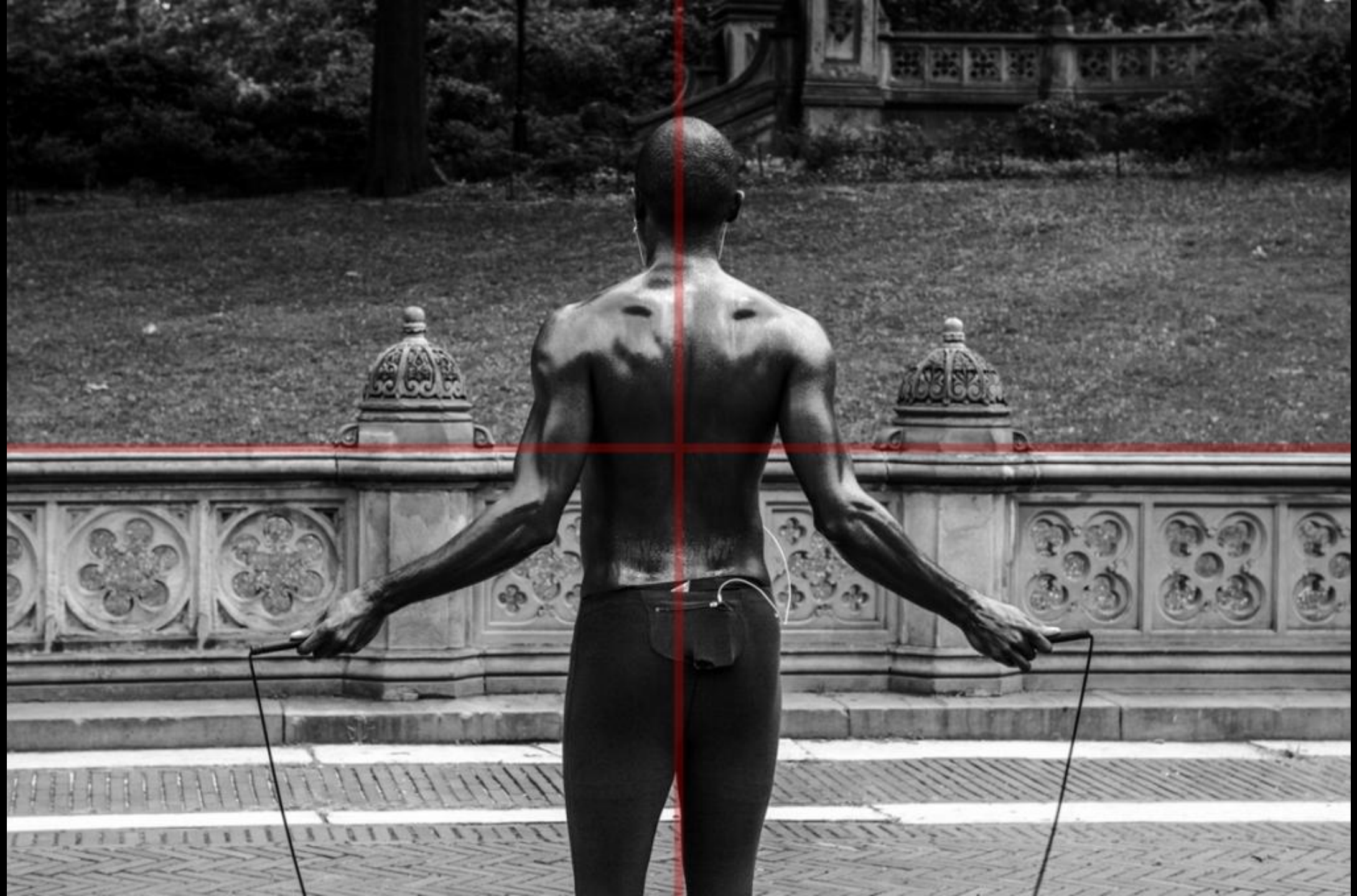
Composição:

- A composição é um dos elementos mais relevantes na ilustração.
- É extremamente importante que a composição seja pensada antes da finalização da ilustração.
- Tenha em mente que estas regras de composição são apenas ***"guias"*** e não precisam ser seguidas com precisão.
- A composição tem como função trazer o equilíbrio visual para a cena, guiando o olhar do jogador (indicando a direção).



Composição Central:

- Vamos começar com o tipo mais óbvio de composição, a composição central.
- A composição central coloca o elemento mais importante no meio da cena.
- Quando é bem feita, ela se destaca com o uso de simetria.

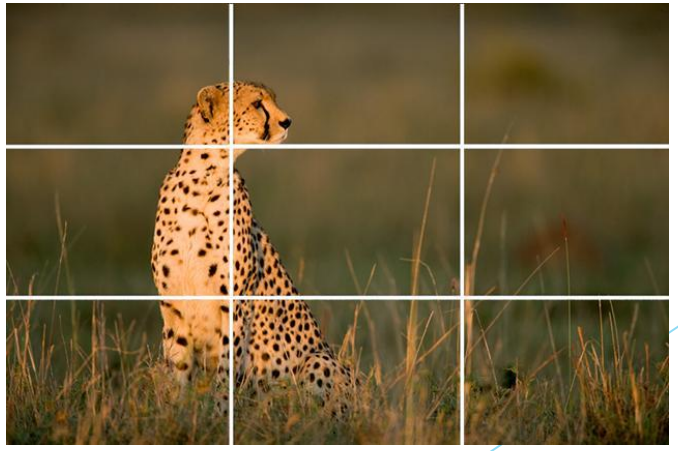


- Exemplos de composição central nos filmes de Wes Anderson:

- https://vimeo.com/89302848

Regras dos Terços:

- **É** uma técnica utilizada pela fotografia para se obter melhores resultados. Para utilizá-la deve-se dividir a fotografia em 9 quadrados, traçando 2 linhas horizontais e duas verticais imaginárias, posicionando nos pontos de cruzamento o assunto que se deseja destacar para se obter uma foto equilibrada.
- A Regra dos Terços diz que uma imagem deve ser dividida em nove partes iguais por duas linhas na vertical e duas linhas horizontais uniformemente espaçadas. Elementos importantes devem estar ao longo destas linhas ou nos cruzamentos. Esses cruzamentos são chamados de "olhos."



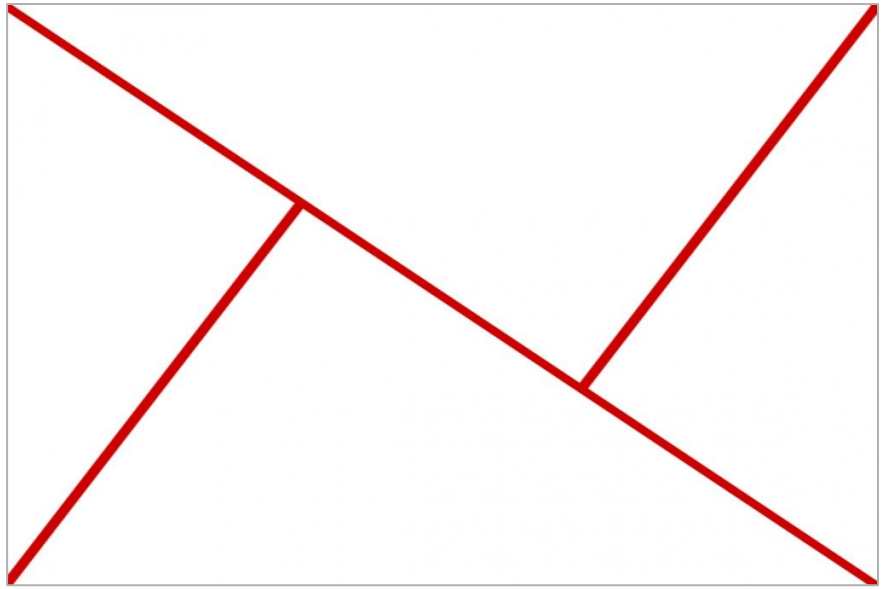
Usando uma composição fora do centro, criamos mais tensão e interesse visual.

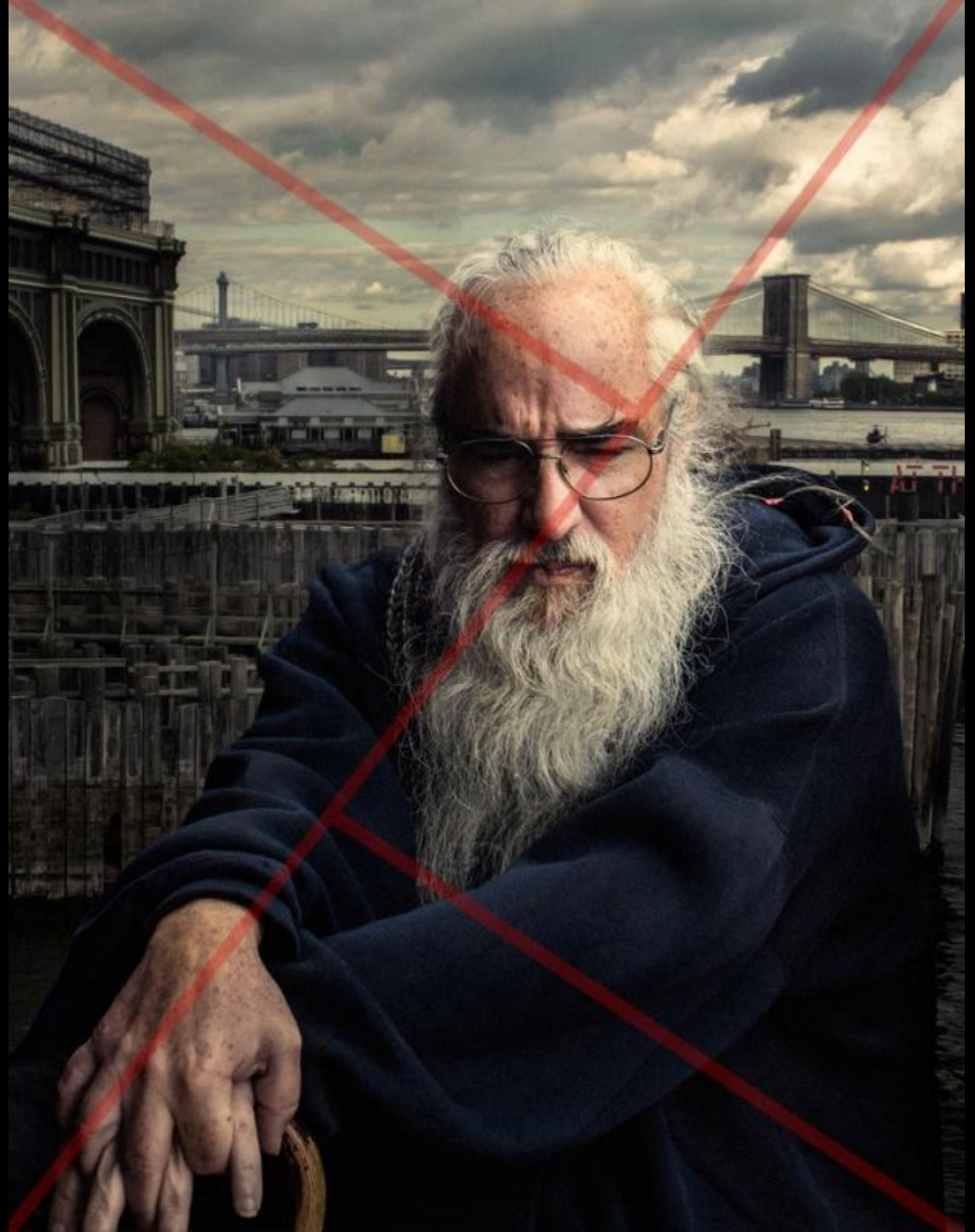
HEADER INFO
Facial Customization
Use Left and Right Bumpers to modify the features.
Move the Right Stick to look around.
Randomize All
Head
Eyes
Jaw
Mouth
Eye Shape
Eye Height
Eye Width
Eye Depth
OPTION NAMES
OPTION SLIDERS
PLAYER
Look Around
Accept
Back

ARCHITECTURE
HEIGHT
HORIZON LINE
PLAYER

Triângulos de Ouro:

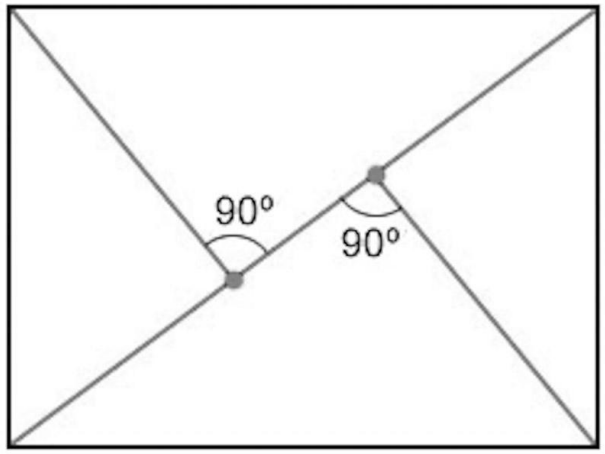
- Essa regra funciona com a criação de fortes linhas diagonais passando pela imagem, dividindo-a em três (ou quatro) triângulos.
- A linha mais forte (chamada de linha guia) divide e domina a imagem na diagonal. Outra linha de intersecção se conecta à linha diagonal perpendicularmente (isso é chamado de linha de reciprocidade).

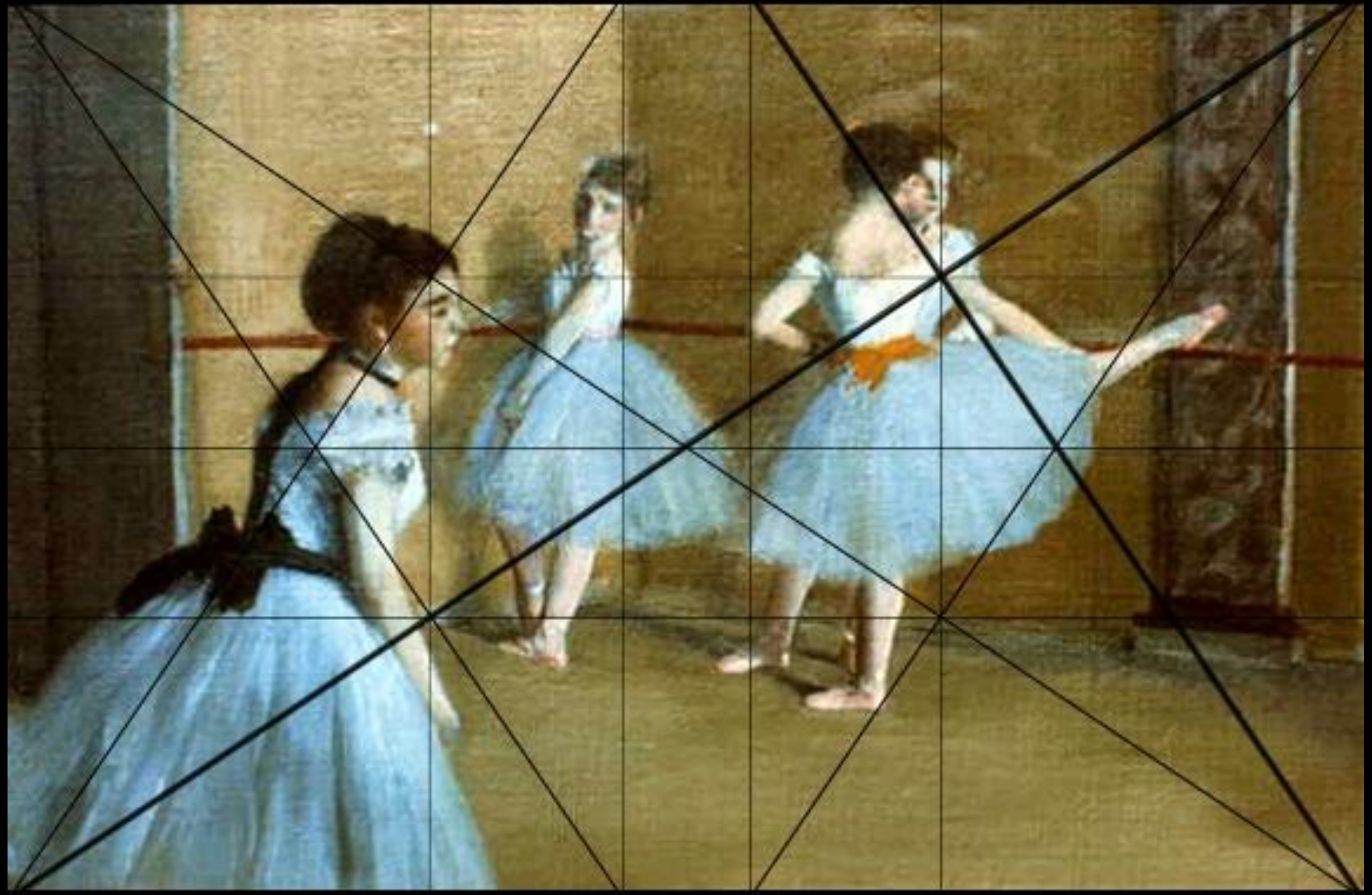




• Triângulos de Ouro:

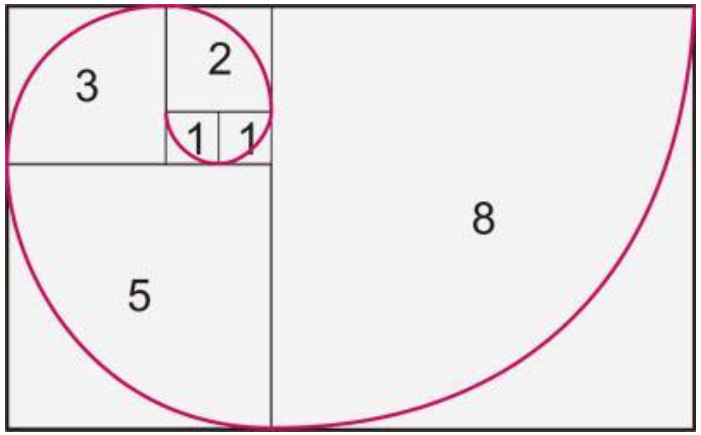
- É possível complexificar a composição multiplicando os triângulos, porém mantendo sempre a mesma proporção.
- Isso funciona muito bem em imagens com perspectiva ou fortes elementos arquitetônicos, mas também funciona bem quando se quer que o assunto preencha todo o quadro.
- Colocar elementos de composição em um plano diagonal dá-lhes uma presença dinâmica (movimento).

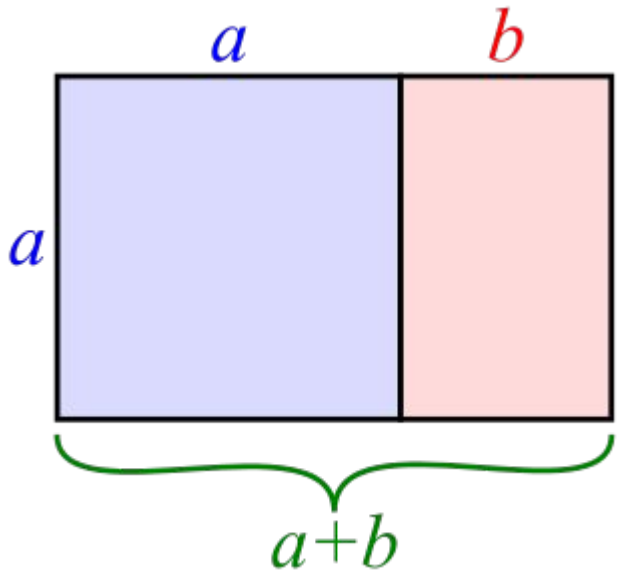


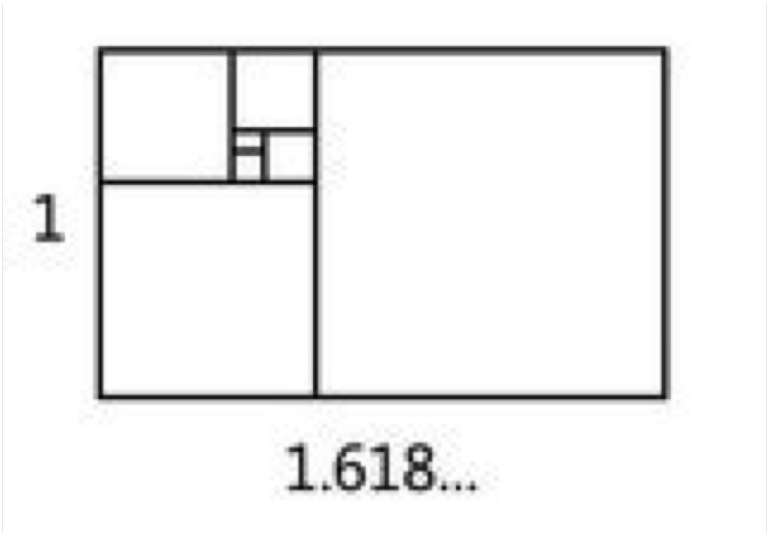


Retângulos de Ouro / Razão Áurea:

- Pensadores clássicos como Platão, Pitágoras e Kepler acreditavam que a geometria é um poderoso esteio do cosmos. Platão disse: "Deus geometriza continuamente". Leonardo da Vinci tinha uma obsessão com proporções. Grande parte de seu trabalho foi criado em torno das proporções áureas.
- A proporção áurea descreve uma escala esteticamente agradável, onde a maior forma é dividida por um quadrado perfeito. A razão áurea é melhor explicada usando a sequência de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13) em que cada número representa a soma das duas partes anteriores.

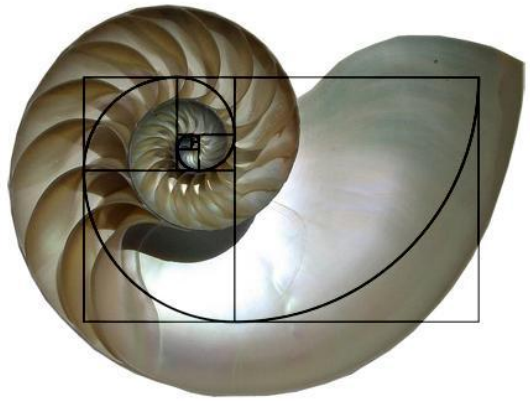


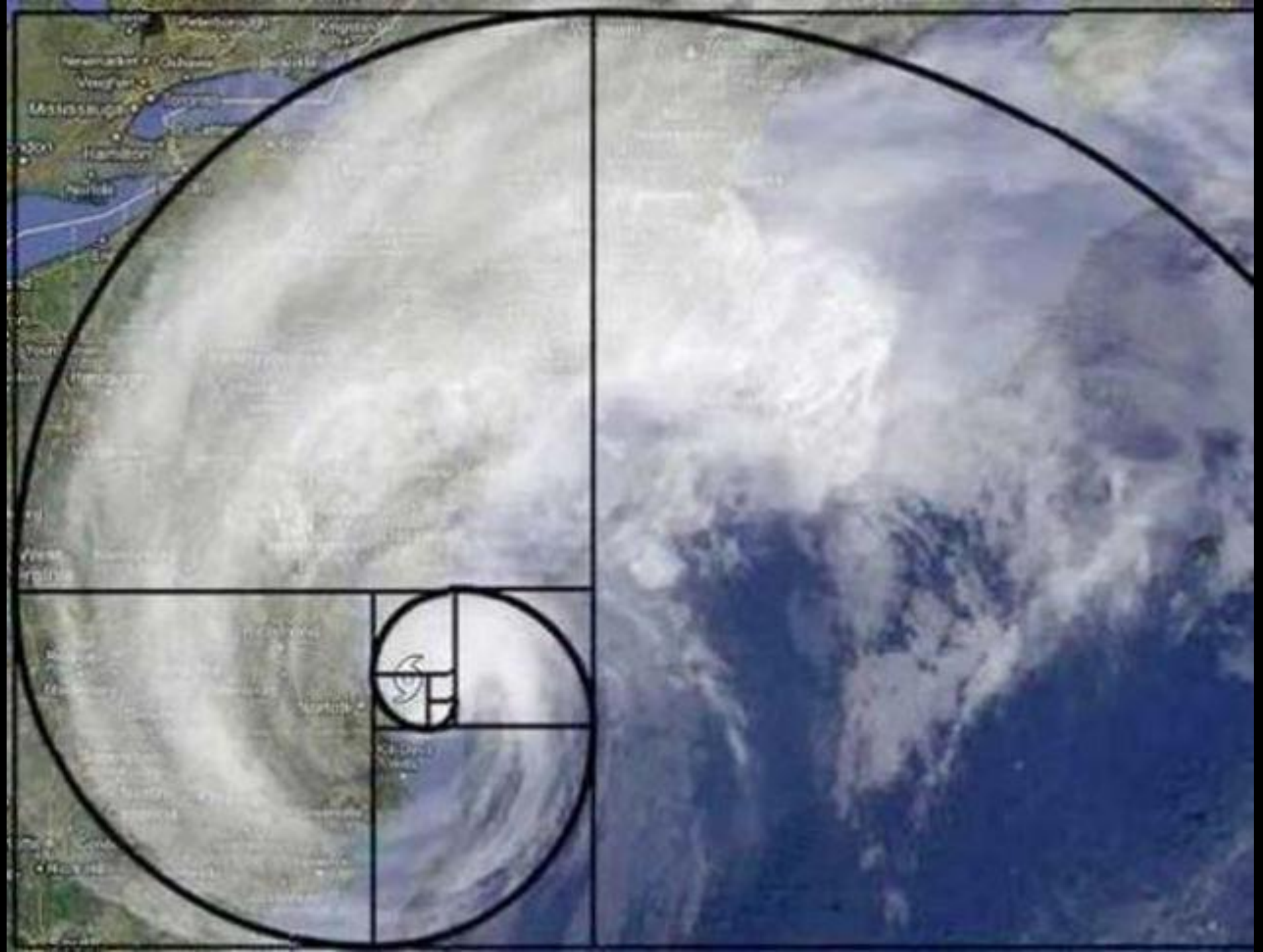

a
b
a
a+b

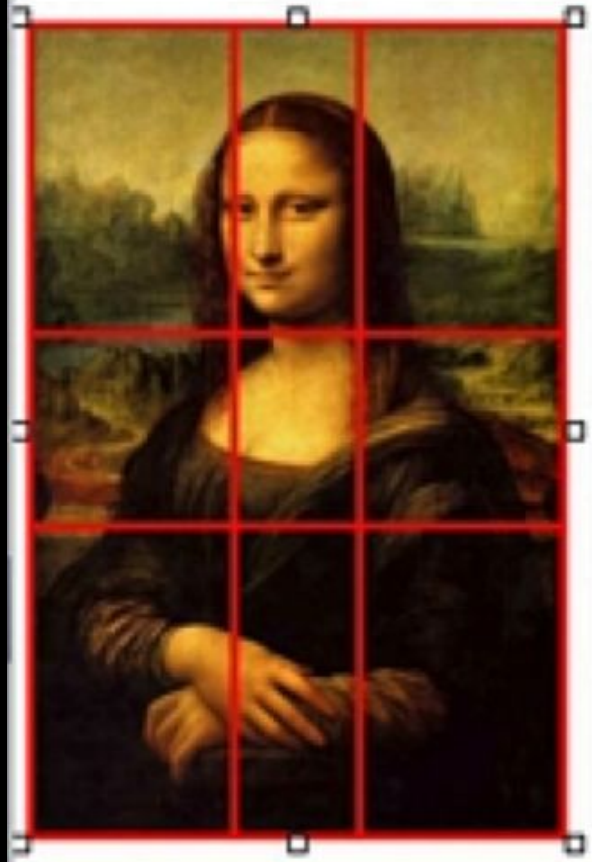

1
1.618...

Retângulos de Ouro / Razão Áurea:

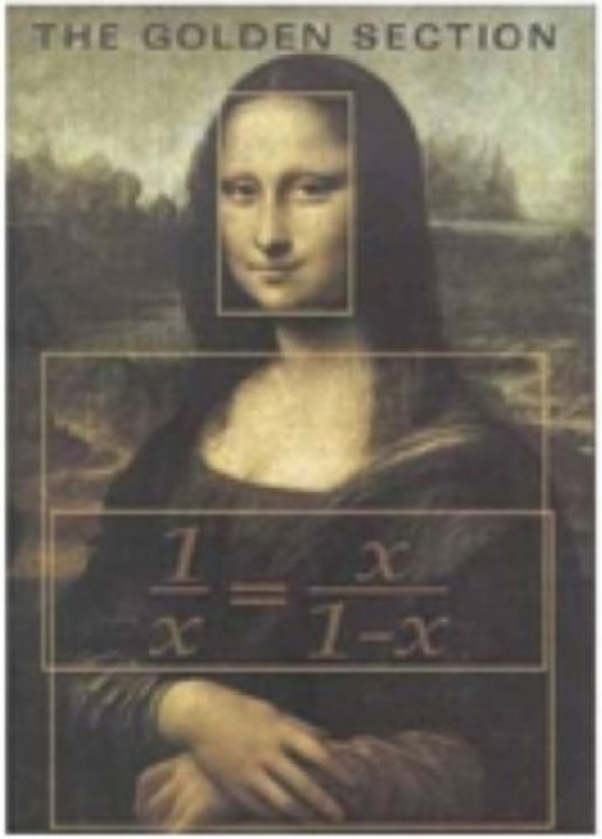
- Este método não está limitado a retângulos e a quadrados. Ele também funciona em círculos, triângulos, pirâmides e várias outras formas geométricas.
- Theothiuacan (as pirâmides do México), bem como as Grandes Pirâmides do Egito usam a razão áurea.
- Stonehenge, Angkor Wat no Camboja, os templos de Baalbek, o Parthenon, a grande mesquita de Kairouan, a catedral de Notre Dame e a Mona Lisa, também utilizam a razão áurea em suas composições.
- A proporção de ouro é encontrada no corpo humano, nas conchas e na estrutura compositiva dos furacões.
- **Ela está em toda parte.**

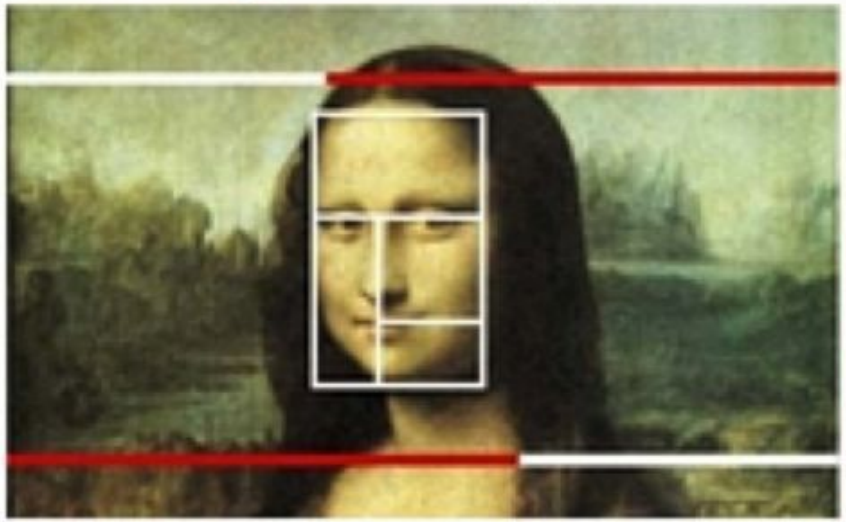


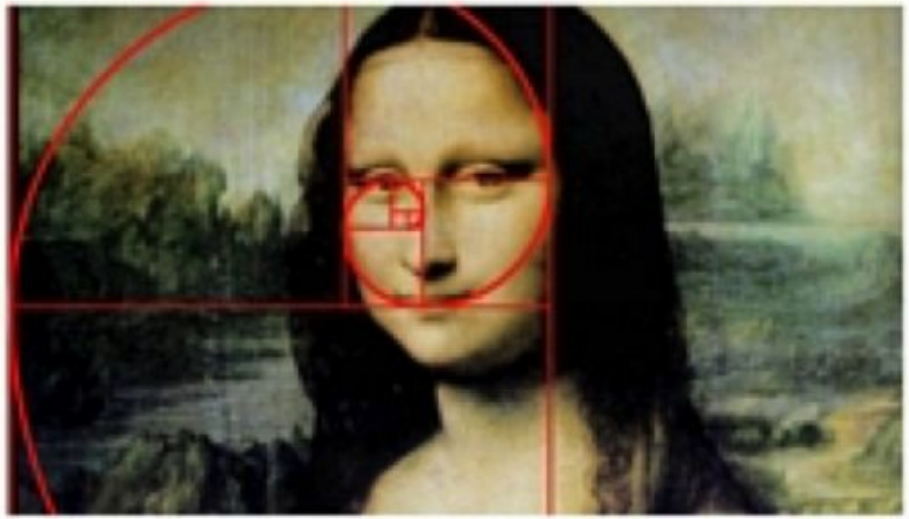

Mississauga
Hamilton

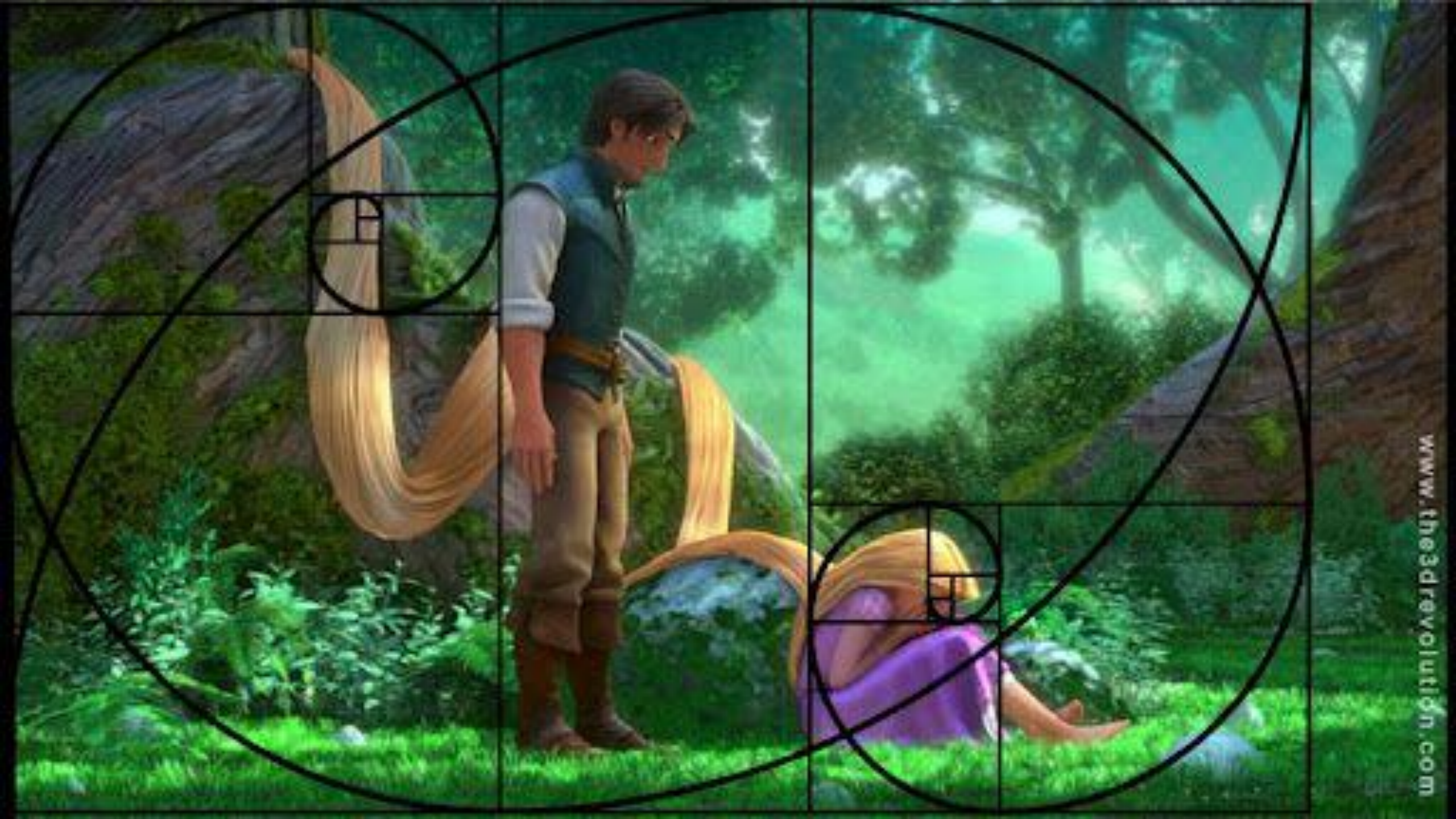


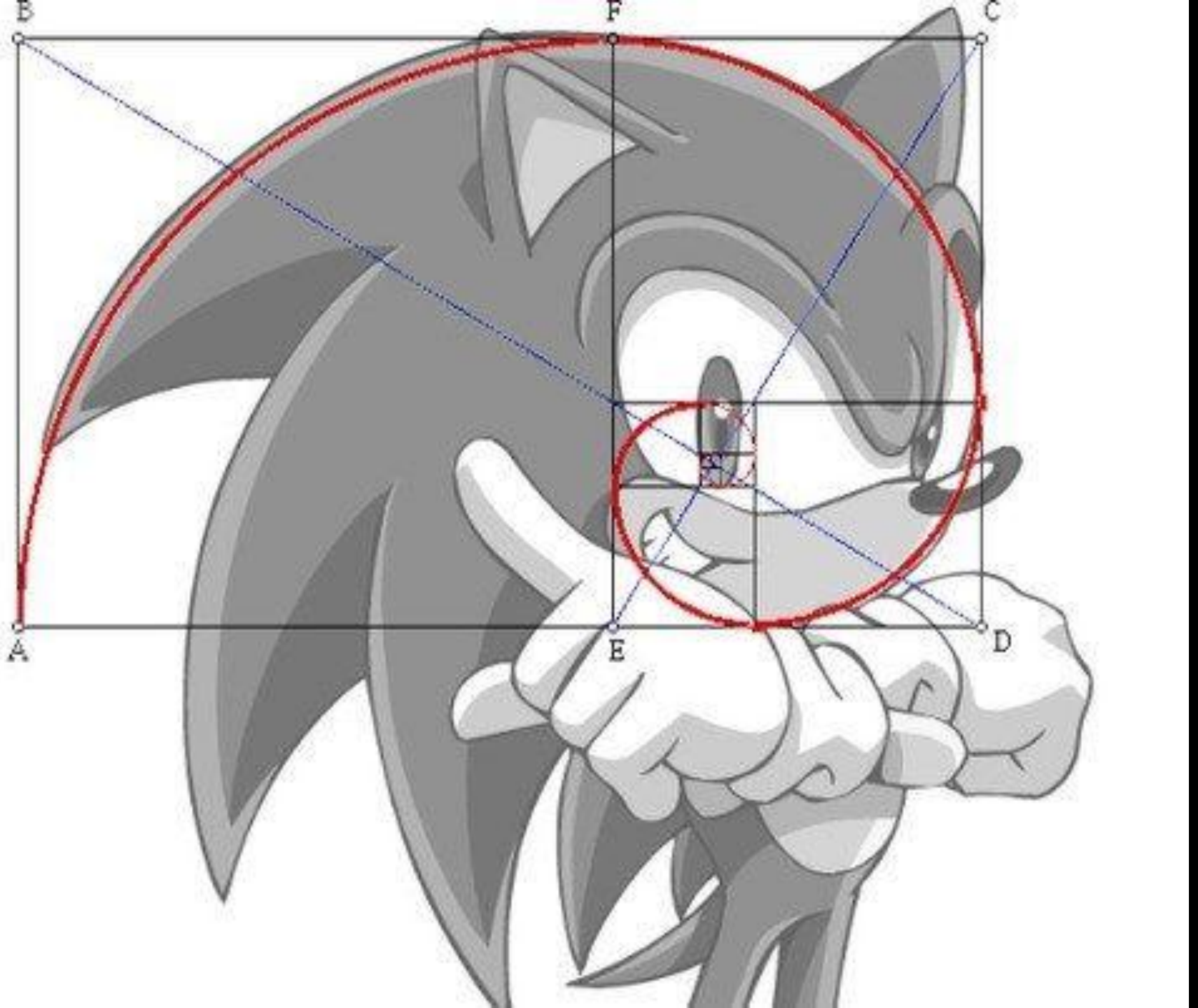
1:1.618


THE GOLDEN SECTION
$\frac{1}{x} = \frac{x}{1-x}$

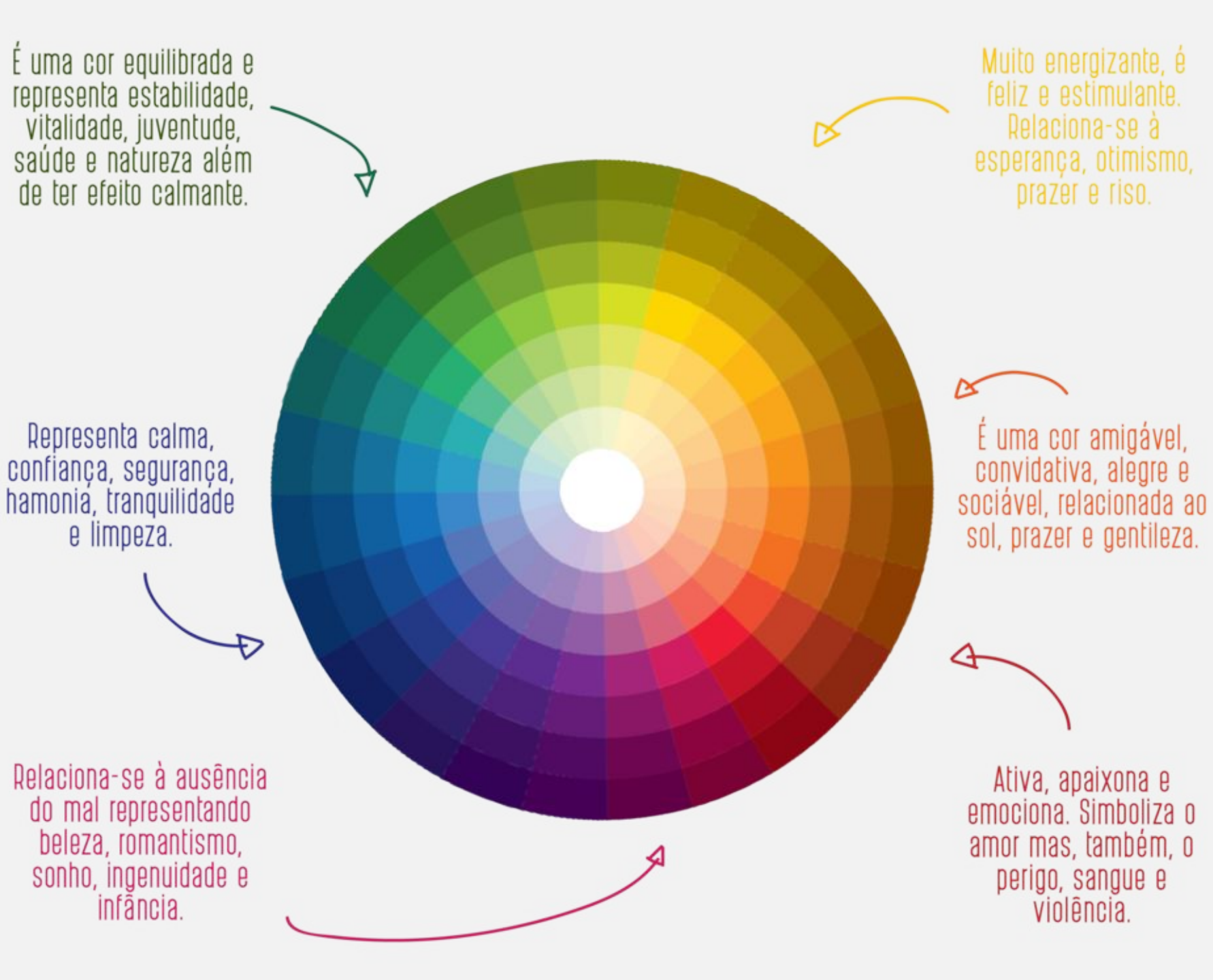





www.the3drevolution.com


B
F
C
A
E
D

- Cores:

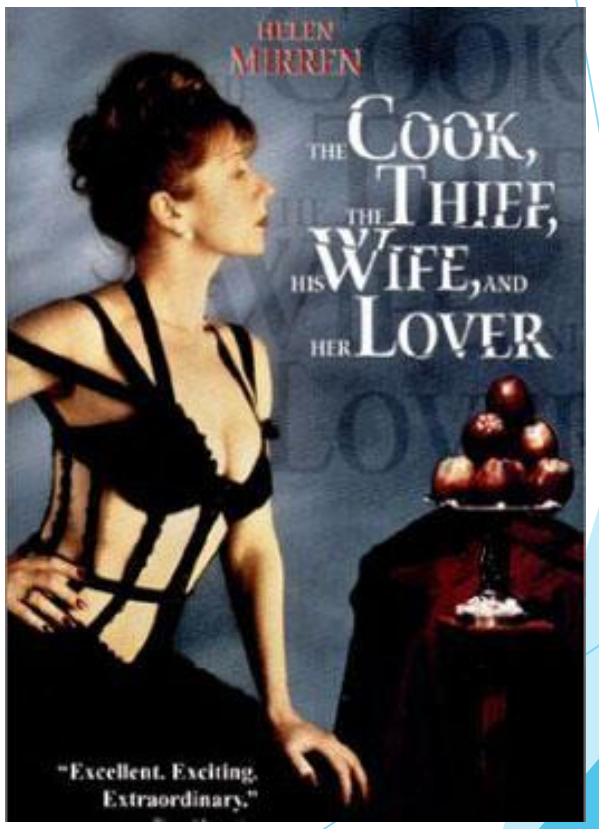

É uma cor equilibrada e representa estabilidade, vitalidade, juventude, saúde e natureza além de ter efeito calmante.
Muito energizante, é feliz e estimulante. Relaciona-se à esperança, otimismo, prazer e riso.
Representa calma, confiança, segurança, hamonia, tranquilidade e limpeza.
É uma cor amigável, convidativa, alegre e sociável, relacionada ao sol, prazer e gentileza.
Relaciona-se à ausência do mal representando beleza, romantismo, sonho, ingenuidade e infância.
Ativa, apaixona e emociona. Simboliza o amor mas, também, o perigo, sangue e violência.

A cor como ferramenta de expressão:

- A primeira obra audiovisual que capturou as cores naturais foi um documentário britânico de 1912 chamado *With our king and queen through India* (Com nosso rei e rainha pela Índia), filmado com uma Kinemacolor, câmera que usa um processo de adição de duas cores.
- Desde então, além do valor estético, as cores, mesmo que subjetivas, complementam o significado das obras por atribuírem simbologias às narrativas.
- Cada cor é capaz de transmitir um sentimento ao acentuar algumas emoções.

O COZINHEIRO, O LADRÃO, SUA MULHER E SEU AMANTE (1989).

- O filme se passa basicamente em quatro cenários: o restaurante, o banheiro, a cozinha e a parte externa. A cor pode ser claramente percebida como grande caracterizadora, já que cada ambiente tem uma cor que predomina.
- É interessante como a cor age no figurino das personagens, já que, ao passo que os atores vão de um cenário a outro a cor de suas roupas mudam. Assim, o diretor consegue ampliar o significado do que acontece em cada cena.



O restaurante:

- A cor vermelha usada na decoração do restaurante simboliza **sangue e guerra.** Lugar onde se passa a maior parte do filme, o interior do *Le Hollandais* lembra os cenários dos antigos prostíbulos fazendo uma metáfora com a forma de Spica comer, já que ele não usa a comida somente para se alimentar, mas também para sentir prazer. Ali Albert Spica demonstra sua violência por meio das palavras e do modo como age com todas as pessoas ao seu redor.
- Nesse cenário, o vermelho também pode significar **o amor** relacionado à primeira vez que Georgina e Michael trocaram olhares.
- Além do vermelho, há o uso evidente do verde que representa a esperança dos dois amantes de ficarem juntos.

O banheiro:

- O banheiro todo branco nos traz a contradição de uma cor que representa a pureza, caracterizando um lugar que nada tem de puro.
- Podemos então, relacionar isso ao primeiro contato entre Georgina e seu amante que, apesar de puro, leva consigo a impureza da traição.
- Outra possível interpretação é a de que o banheiro pode ser considera um lugar seguro para Georgina, pois é onde ela se esconde do marido, reafirmando mais uma vez a cor branca.

A cozinha:

- Na cozinha encontramos a predominância da cor verde que alude à **natureza**.
- Essa cor pode ser relacionada tanto aos alimentos naturais como à relação selvagem entre Georgina e seu amante, pois é lá onde ocorrem as cenas de amor.
- O modo como Spica trata sua comida deixa claro que ele é um animal selvagem.

• A rua:

- As cenas que se passam na parte de fora do restaurante têm uma fotografia soturna e obscura, pois nos fazem lembrar a sujeira das ruas das grandes metrópoles.
- As cores mais usadas neste cenário são o **azul e o branco.**
- O azul aqui, é usado para dar dureza às cenas e ao personagem principal, um homem frio e violento.
- Além de ser o lugar onde acontecem as cenas dramáticas e de tristeza.

Hollandais

O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN (2001).

- O diretor Jean-Pierre Jeunet usa uma paleta de cores vivas, abusando do vermelho, do verde e do amarelo para dar um ar surreal e fantasioso ao filme.
- A cor **vermelha** aparece na maioria das vezes relacionada à personagens femininos, simbolizando a carência, como nas roupas e no apartamento de Amélie e de sua vizinha cujo marido sumiu.
- A cor **verde** é usada em momentos específicos como quando Amélie, usando um casaco da cor verde conversa com seu pai. Essa cena mostra certa impessoalidade entre os dois. A mesma cor pode ser observada em cenas gerais do filme e pode ser citado como uma fator de equilíbrio e calma já que o filme não contém cenas de clímax.
- O filtro **amarelo** e **laranja** usado na fotografia passa a sensação de prazer e alegria, possibilitando uma experiência agradável ao assistir o filme.

SUBMARINO (2011).

- O toque nublado de sua fotografia somado a uma paleta de cores frias traz um ar de nostalgia reforçado por objetos como fitas k-7, máquina de escrever e uma polaroide. A cor azul sempre relacionada ao personagem principal, usada em suas roupas e em seu quarto, representa calma e tranquilidade, um ponto a ser notado na personalidade de Oliver. Além disso, o azul pode estar relacionado à monotonia, característica de como o personagem enxerga sua vida.
- Em contraste com a cor azul temos uma cor quente relacionada à namorada de Oliver. O vermelho é uma cor relacionada à atividade. Jordana, cuja personalidade é forte, está sempre em busca de algo e usa um casaco vermelho durante todo o filme. Além disso, é ela quem representa o amor para Oliver (sentimento também representado pela cor vermelha). O contraste das cores azul e vermelho representa a diferença entre esses personagens.

GRANDE HOTEL BUDAPESTE (2014).

- Com uma direção de arte complexa, o filme é composto praticamente de todas as cores do circulo cromático, com destaque para o branco, o azul, o rosa, o roxo e o vermelho.
- Apesar do uso de várias cores diferentes, os cenários criados são monocromáticos, variando apenas nos tons, que em sua maioria são pastéis, dando um ar vintage ao filme que se passa na década de 1960.

GRANDE HOTEL BUDAPESTE (2014).

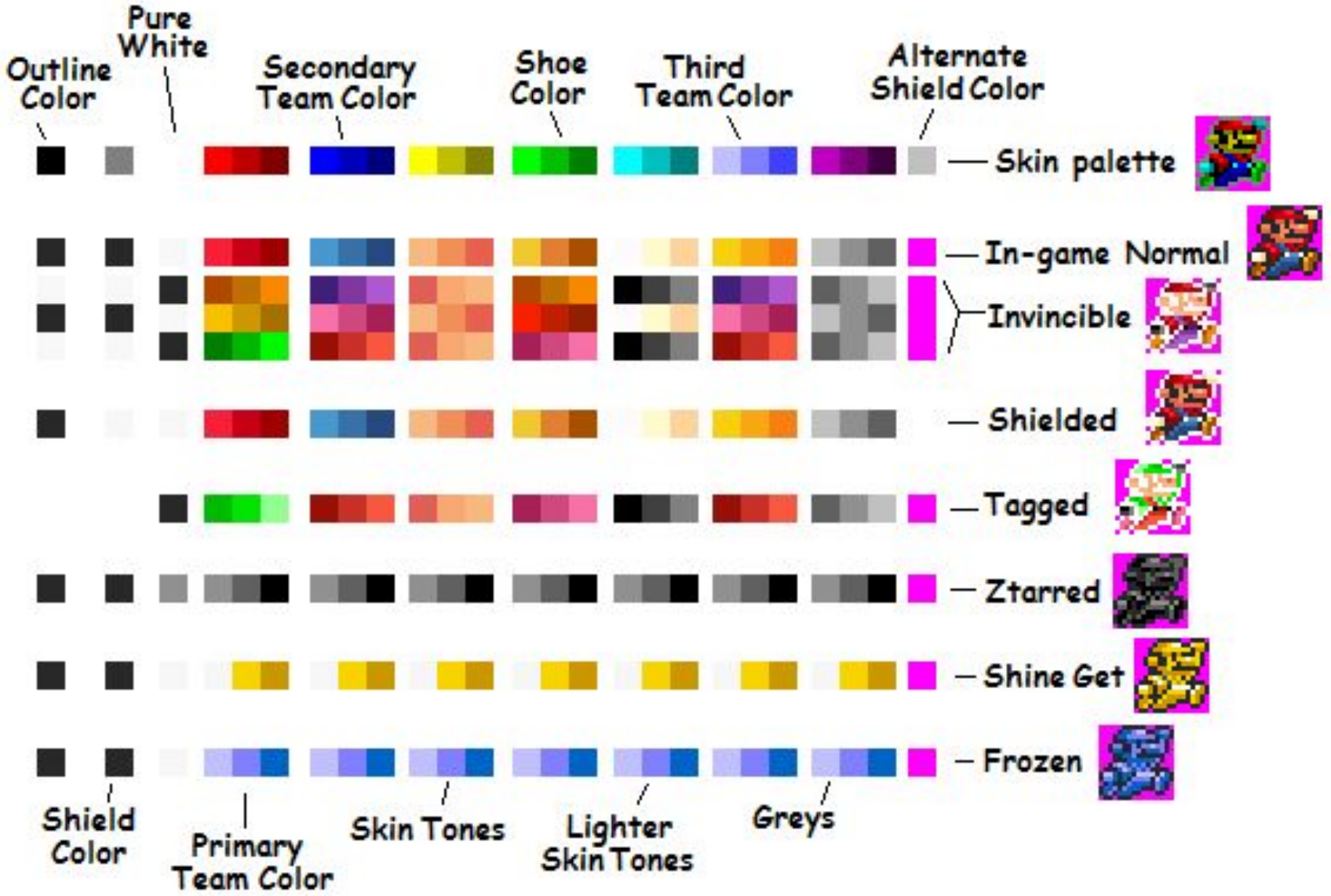
- As paletas escolhidas vão das cores quentes às cores frias, isso acontece para distinguir os dois momentos retratados: o do escritor e o da história contada pelo escritor, assim o espectador não se perde a cada mudança de época.
- Com tantas cores assim é até difícil compreender o que cada uma delas quer dizer, mas além de usar as cores para dar mais significado ao sentido da história, Wes Anderson se preocupa com a estética, por isso é possível tornar qualquer *frame* dos filmes deste diretor em um belo quadro. Porém é possível distinguir a cor que lembra *Grande Hotel Budapeste*, essa cor é o rosa usado na fachada do hotel e em vários outros elementos. O tom de rosa sutil e delicado pode ser interpretado como o diferencial do diretor que deixa de lado as linguagens tradicionais do cinema para se aproximar dos contos de fadas, fazendo com o que o filme seja um deleite visual.

- Exemplos de cor no filme Grande Hotel Budapeste:
  - https://vimeo.com/100487909

EXEMPLO:

Super Mario War Palette Layout

Super Mario War Palette Layout



ATIVAÇÃO DO TRABALHO (AULA 3):
CENÁRIO CYBERPUNK.

- Desenvolver um *concept art* de cenário, pensando a composição, a cor e a perspectiva. Escolha um dos temas abaixo:
  1. **Fantasia Medieval;**
  2. **Cyberpunk;**
  3. **Pós-apocalíptico;**
  4. **Tema do Inter (recomendado).**
- Primeiro descrevam textualmente a história que o concept contará e qual é a coisa mais importante a transmitir. Façam uma pesquisa reunindo referências. Lembrem-se da composição e finalizem um concept art de cenário.

CYBERPUNK:

- Cenário urbano, tecnológico, no qual duas distopias contrastam. Sombrio, pessimista, com bombardeamento midiático. Mar de cores mortas em contraste com pontos de cores vivas.
- Niilista, underground e blasé.
- O mais importante a passar é a complexidade da vida urbana, contrastando o isolamento e a monotonia da paisagem em si.
- Contexto: Jogo eletrônico, transmídia.

THE
END